

در ایران همیشه مساوی بوده با محدودیت، سانسور و سکوت؛ اما واقعیت این است که وقتی تمام درها بسته باشد، آدم ناچار است از روزه‌ای کوچک نفس بکشد و

من و دیگر دوستان خواننده‌ام این کار را انجام داده‌ایم، هر چند همیشه از خودمان می‌پرسیم که چرا باید میان مرد و زن تفاوتی در شنیدن یا شنیده‌شدن وجود داشته باشد؟ نمی‌شود که سال‌ها درس بخوانی، تمرین کنی، اما وقتی به نقطه‌ای اجرا می‌رسی، بگویند اجازه ندارید». او البته تأکید می‌کند: «اینستاگرام و پلتفرم‌های دیگر به ما اجازه داده‌اند صدایمان را به گوش‌ها برسانیم، هر چند در این فضا نیز همواره ترس از حذف یا ممنوع‌الکاری وجود داشته است. من در این سال‌ها، چند قطعه منتشر کرده‌ام که خیلی‌ها شنیده‌اند، اما هنوز نمی‌توانم به‌طور رسمی اثری منتشر کنم. ضبط حرفه‌ای هزینه دارد، اسپانسر نیست و اگر هم پیدا شود، از ترس حاشیه عقب می‌کشد.»

وقتی از او می‌پرسیم پس چه‌چیز او را همچنان به خواندن ترغیب می‌کند، می‌گوید: «عشق؛ هیچ واژه‌ای جز این نمی‌تواند توجیه کند که چرا هنوز می‌خوانم. چون هربار که روی صحنه یا حتی در خلوت خودم آواز می‌خوانم، حس می‌کنم زنده‌ام و علاوه بر آن، باور دارم روزی صدای زن در این سرزمین دوباره آزاد خواهد شد. شاید آن‌روز من نباشم، اما صدای ما در حافظه‌ی این خاک می‌ماند.»

بااین‌حال سال‌هاست نوعی فاصله و دیوارکشی میان زنان و مردان در عرصه‌ی موسیقی ایجاد شده که اثرات عمیقی بر روح و انگیزه‌ی هنرمندان زن گذاشته و در مواردی، سبب توقف فعالیت‌های هنری زنان شده است. برهمین‌اساس است که ملیحه سعیدی، آهنگساز و نوازنده‌ی برجسته‌ی ساز قانون که نقش مهمی در احیای این ساز ایفا کرده، درباره‌ی وضعیتِ موسیقی زنان می‌گوید: «صادقانه بگویم، همیشه نتیجه درخشان نبوده است. در کنار آثار ارزشمند، گاه شاهد افت کیفیت و تکرار هستیم که دلایل‌اش روشن است؛ نبود حمایت مالی، محدودیت در آموزش‌های حرفه‌ای، فشارهای فرهنگی و البته کمبود فرصت اجرا.

وقتی یک هنرمند فرصت ارتباط با مخاطب را از دست بدهد، انگیزه‌اش هم کم می‌شود. اگر حمایت نهادی و قانونی از زنان وجود داشته باشد، هم سطح کارها بالا می‌رود و هم شور و اشتیاق ادامه مسیر در آنان زنده می‌ماند. استادی که در هنرستان موسیقی حقوق ناچیزی می‌گیرد، با نوازنده‌ای که برای تأمین معاش باید از صبح تا شب بین آموزشگاه‌ها رفت‌وآمد کند، چطور می‌تواند روزی هشت‌ساعت تمرین خلاقانه داشته باشد؟ به‌همین‌دلیل است که گاهی در نوازندگی نسل جوان، آن عمق و روح استادان قدیم را کمتر می‌شنویم. هنر بدون پشتوانه‌ی اقتصادی، دوام نمی‌آورد.»

خانم سعیدی البته به این نکته تأکید دارد که موسیقی در ایران، همیشه مهجورترین هنر بوده و هربار که بحران یا تغییر فرهنگی رخ داده، نخستین هنری که آسیب دیده، موسیقی بوده است: «بهباور من موسیقی، هم هنر است و هم صنعت. اگر درست به آن پرداخته شود، می‌تواند در اقتصاد فرهنگی کشور نقش مهمی داشته باشد. اما ببینید، دهه‌هاست که تصویر ساز را در رسانه نشان نمی‌دهند! چطور ممکن است صدای ساز پخش شود، اما تصویرش ممنوع باشد؟ این تناقض کوچک، تصویری از وضعیت کلان موسیقی در کشور است. با همه‌ی اینها، عشق به موسیقی هنوز زنده است. من شاگردان بسیار توانمندی دارم که با تمام مشکلات، در حال ادامه مسیر هستند. بااین‌حال شرایط اقتصادی و آموزشی واقعاً سخت است.»

در این سال‌ها بسیاری از کارهای او در ایران منتشر نشد، چون با صدای خوانندگان زن بود و مجوز انتشار نداشت. تنها کارهایی که با صدای آقایان یا هم‌خوانی بودند، امکان انتشار در داخل کشور را پیدا کردند: «این شرایط برای من بسیار سخت بود؛ هنر هنرمندی دوست دارد نتیجه‌ی زحمات‌اش دیده و شنیده شود. اما تنها چیزی که ما را سرپا نگه داشت، عشق بود؛ عشق و ایمان به خود موسیقی. بادم هست که وقتی ازدواج کردم، نه خانه داشتم، نه ساز. با همسرم تصمیم گرفتیم یکی را انتخاب کنیم و من ساز را برگزیدم. چون می‌دانستم اگر ساز داشته باشم، خانه را هم روزی خواهم ساخت. این عشق باعث شد هیچ‌وقت از موانع خسته نشوم.»

با تمام سال‌های سکوت و خاموشی و با درهایی که روی زنان موسیقیدان بسته شد، صدا و نوای آنان خاموش نشد که این صدا، از اعماق تاریخ برمی‌خیزد، از نغمه‌ی مادرانی که لالایی را نخستین درس عشق کردند. زن ایرانی هربار که از صحنه رانده شد، در کلاس، در خانه و در خلوت خود، صحنه‌ای دیگر برپا کرد. گویی آنان که ساز را ممنوع کردند و صدا را محدود، خبر نداشتند که «هنر»، چون رود است و راه خود را می‌یابد؛ حتی اگر مسیرش را سنگ ببندد.

آموزشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و گروه‌های موسیقی بیاندازیم تا سهم چشمگیر زنان در این عرصه آشکار شود. برای مثال در سال‌های نخستِ فعالیتِ ارکستر سمفونیک تهران، حدود چهار درصد از اعضای آن را بانوان تشکیل می‌دادند؛ اما از اواخر دهه‌ی ۷۰ خورشیدی تاکنون، تعداد نوازندگان زن، با مردان برابری می‌کند.

این وضعیت تنها به ارکستر سمفونیک محدود نیست؛ در سال ۱۳۷۷ ارکستر ملی ایران با رهبری فرهاد فخرالدینی و ترکیبی از نوازندگان باسابقه و جوان، دوباره به صحنه بازگشت. در ترکیب اولیه، حدود ۲۸درصد از اعضا را بانوان تشکیل می‌دادند و در سال‌های بعد، این رقم به حدود ۳۷ درصد رسید.

جمع‌بندی این داده‌ها نشان می‌دهد که نسبت حضور بانوان در ارکسترهای بزرگ ایران از حدود پنج‌ونیم درصد در پیش از انقلاب، به بیش از ۲۱ درصد پس از انقلاب افزایش یافته است؛ یعنی رشدی نزدیک به پانزده‌ونیم درصد.

این تحول - هرچند تدریجی - گواهی روشن بر استمرار و بالندگی حضور زنان در موسیقی ایران معاصر است؛ حضوری که از جنگ و چغانه‌ی باستان شروع شده و تا نوای ارکسترهای امروزی ادامه دارد و رشته‌ای ناگسستنی از نغمه و نجابت را در تاروپود فرهنگ ایرانی تنیده است. این واقعیت اگر چه نشانه‌ی پویایی و شوق بی‌پایان آنان در پیگیری هنر است، اما هرگز به‌معنای انکار محدودیت‌های سنگینی نیست که در این سال‌ها بر آنان تحمیل شده است.

هنگامه اخوان، بانوی آواز ایران و وارث میراثی است که قمرالملوک وزیری پایه گذاشت، اما برخلاف آن دوران، در روزگاری زیست که صدای زن، بی‌صدا شد. او می‌گوید که پس از انقلاب، مسیر زندگی‌اش دگرگون شد و او ناگزیر سال‌ها تنها تدریس کرد و برای بانوان به اجرای برنامه پرداخت. باور دارد که این سیاست نه‌فقط زنان، بلکه کل هنر موسیقی را در ایران زمین‌گیر کرد. موسیقی که می‌توانست پلی میان دل‌ها باشد، به حاشیه رفت و جای خود را به صداهای سطحی و بی‌ریشه داد: «موسیقی در ایران، دیگر به‌عنوان «زبان روح و فرهنگ» شناخته نمی‌شود، بلکه به تفریحی کم‌اهمیت تقلیل یافته است.»

در روایت او، رسانه ملی نقشی تعیین‌کننده در این افول دارد: «صادوسیمای در طول دهه‌ها، نه‌تنه فرصتی برای شنیدن موسیقی اصیل فراهم نکرد، بلکه با حذف تصویر ساز و صدای زن، گوش مردم را از شنیدن موسیقی درست محروم کرد. وقتی خوراک فرهنگی مردم را چنین انتخاب می‌کنند، نمی‌توان از جامعه توقع داشت گوش‌اش به زیبایی آشنا باشد.»

اخوان از بی‌ثباتی اقتصادی، نبود حمایت و فقدان نظام آموزشی کارآمد در حوزه‌ی موسیقی بانوان نیز سخن می‌گوید: «زنانی که با تمام علاقه‌پا در این عرصه گذاشته‌اند، ناچار به بازخوانی آثار گذشتگان شده‌اند، چون نه آهنگسازی حاضر است برای صدای زن اثری بنویسد، نه نهادهای هنری‌ی آن را تقبل می‌کند. خواننده‌ی زن برای هر اجرای کوچک باید از هزار مانع بگذرد؛ از نبود سالن گرفته تا مخالفت‌های استانی.

خیلی‌ها خسته می‌شوند و خیلی‌ها سکوت می‌کنند.» او همچنین از وضع نابسامان آموزش موسیقی بانوان انتقاد دارد. از نظر او، بیشتر کلاس‌های آواز امروز، به‌جای تربیت شاگردان تازه، به بازتولید تقلید و سطحی‌نگری دامن می‌زنند: «صدای زن با صدای مرد تفاوت دارد، اما بسیاری از مدرسان مرد بدون آگاهی از ویژگی‌های صوتی زنان، به آموزش آن‌ها می‌پردازند. ازسوی‌دیگر، عده‌ای که تنها چند سال شاگردی کرده‌اند، خود را استاد می‌نامند و کلاس باز می‌کنند. «این فاجعه است. شاگردی که هنوز ردیف ابتدایی را نمی‌شناسد، حالا خودش درس می‌دهد. چنین چرخه‌ای نه‌تنها هنر جو را بی‌انگیزه می‌کند، بلکه بنیان آموزش موسیقی را از بین می‌برد.»

با وجود این‌همه رنج، اخوان هنوز از عشق به موسیقی سخن می‌گوید. از قمرالملوک وزیری به‌عنوان الگویی انسانی و هنری یاد می‌کند؛ زنی که هم‌صدا با مردم زیست و هنر را در خدمت انسانیت قرار داد. اخوان خود را امانت‌دار آن صدا می‌داند: «قمر برای من فقط یک آواز‌خوان نیست، یک شیوه‌ی زیستن است.»

بهژخ شوروزی، نسل پس از هنگامه اخوان است؛ او حتی از آن فرصتِ ابتدایی که در اختیار اخوان و هم‌نسلانش بود تا صدای خویش را به‌شکلی رها و آزاد به گوش دیگران برسانند نیز محروم مانده است. او و دیگر خوانندگان هم‌نسل‌اش، صدای کسانی هستند که میان امید و محدودیت، سکوت و اشتیاق و سکوت، هروله کردند. نسلی که با تمام دشواری‌ها خواست بماند و بخواند.

او می‌گوید: «از همان ابتدا می‌دانستم که مسیر دشواری در پیش دارم. چون برای یک زن، آواز خواندن

صدای زن با صدای مرد تفاوت دارد، اما بسیاری از مدرسان مرد بدون آگاهی از ویژگی‌های صوتی زنان، به آموزش آن‌ها می‌پردازند. ازسوی‌دیگر، عده‌ای که تنها چند سال شاگردی کرده‌اند، خود را استاد می‌نامند و کلاس باز می‌کنند

بهژخ شوروزی: از همان ابتدا می‌دانستم که مسیر دشواری در پیش دارم. چون برای یک زن، آواز خواندن در ایران همیشه مساوی بوده با محدودیت، سانسور و سکوت؛ اما واقعیت این است که وقتی تمام درها بسته باشد، آدم ناچار است از روزه‌ای کوچک نفس بکشد و من و دیگر دوستان خواننده‌ام این کار را در قالب موسیقی معنا کردند.

به این چنددهه نگاه نکنید. رادیو و تلویزیون ایران، از همان سال‌های نخستین تأسیس، در کنار موسیقیدانان بزرگ مرد، سهمی چشمگیر از حضور زنان در تاریخ موسیقی کشور داشت؛ از قمرالملوک وزیری که صدایش بر صفحات گرامافون نشست، تا سیل فراوان خوانندگان پاپ و البته چهره‌های موسیقی سنتی چون پریسا، دلکش، الهه و هنگامه اخوان که در دهه‌های بعد با صدا و چهره‌ی خویش، تصویر زن ایرانی را در قاب موسیقی معنا کردند.

پس از انقلاب اما، این صداها ناگهان در هاله‌ای از سکوت فرو رفتند؛ سازها را نشان ندادند، صداها را بریدند و حضور زن موسیقیدان در تلویزیون و رادیو، صحنه‌های اجرای زنده و در آثار صوتی به سایه‌ای محو بدل شد. این اما تمام ماجرا نیست. زنان در خلوت خانه‌ها، در آموزشگاه‌های کوچک، در هنرستان‌ها و دانشگاه‌ها خواندند، ساز به‌دست گرفتند، گروه ساختند، آموختند، آموزش دادند و نسلی تازه را پرورش دادند که امروز دیگر حضوری انکارناپذیر دارد.

صدای زن، هرچند در هیچ فتوایی به‌صراحت منع نشده، اما درعمل طی چنددهه‌ی اخیر از صحنه‌ی رسمی موسیقی ایران حذف شده است؛ اما وضعیت دیگر زنان موسیقی نیز بهتر نمی‌نماید، به‌شکلی که در بسیاری از موارد زنان نوازنده نیز از حضور بر صحنه بازماندند. وضعیت رهبران زن ارکستر نیز تفاوت چندانی با آنان نداشت و سخت‌تر نیز بود.

بااین‌همه در میان این تنگناها، کمتر هنرمند مردی یافت شد که به این محرومیت اعتراض کند یا برای گشودن راهی تازه تلاش ورزد. یکی از معدود استثناها در این میان، «حسین علیزاده» است؛ آهنگساز و نوازنده‌ی برجسته‌ای که بارها نسبت به این وضعیت اعتراض کرده و سکوت مردان را نشانه‌ی بی‌عدالتی دانسته است. علیزاده برای دور زدن محدودیت‌های قانونی، از صدای زنان در قالب هم‌خوانی بهره گرفت و کوشید راهی تازه در موسیقی ایرانی بکشد. او در توضیح شیوه‌ی خود گفته است: «می‌خواستم استفاده از صدای زن، شکل قراردادی یا تقلیدی از گرُهای غربی پیدا نکند، به‌همین‌دلیل در آوازهای ایرانی، نوعی پلی‌فونی ایجاد کردم تا هر خط آوازی، استقلال خود را حفظ کند و درعین‌حال با خطوط دیگر گفت‌وگویی موسیقایی داشته باشد. نخستین‌بار این تجربه را در موسیقی فیلم به‌کار بستم، سپس در کنسرت را ز نو آن را گسترش دادم. گروه هم‌آوایان نیز ادامه‌ی همان تجربه بود.»

او در گفت‌وگوهای متعدد بر این باور تأکید کرده است که: «امروزه تعداد خوانندگان زن توانا از مردان بیشتر است»، اما امکانات و فرصت‌های رسمی در اختیار مردان قرار دارد و همین امر سبب می‌شود صدای بانوان کمتر شنیده شود: «باید پرسید چرا صدای نیمی از جامعه حذف شده است؟»

زنده‌یاد «محمدرضا شجریان» نیز از معدود استادانی بود که آشکارا به این تبعیض اعتراض کرد: «با حذف صدای زن، بخشی از موسیقی ما را حذف کرده‌اند؛ انگار سازی که چهار سیم دارد، سیم نخست‌اش را بریده باشند. ما همیشه به این ماجرا اعتراض کرده‌ایم، اما آنان کار خود را کرده‌اند و ما نیز راه خود را رفته‌ایم.»

استاد شجریان نه‌تنها در گفتار که در عمل نیز بر این باور پای فشرد و در یکی از دوره‌های آموزشی خود، بیش از ۴۰ زن را در آواز تعلیم داد؛ تلاشی که نشان می‌داد در نظر او، صدای زن، نه مایه‌ی انکار که جلوه‌ای از تداوم سنت موسیقی ایرانی است.

شاید در نگاه نخست چنین بنماید که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و آن‌هنگام که عرصه‌ی هنرنمایی زنان به تمامی بسته شد؛ زنان موسیقیدان دست از امید و فعالیت در این حوزه برداشتند؛ درحالی‌که آنان تنها از صحنه‌های رسمی کنار رفتند و در یک نگاه آماری، نه‌تنها حضور بانوان در عرصه‌ی موسیقی از میان رفت، بلکه در گذر زمان، هم از نظر کمی و هم از حیث کیفیت، رو به فزونی نهاد.

درواقع به‌رغم همه‌ی دشواری‌ها، زنان موسیقیدان در دهه‌های اخیر راه خود را با پشتکار و خلاقیت ادامه داده‌اند. حضور پررنگ آنان در فضای مجازی، آموزشگاه‌ها و گروه‌ها، همچنین در اجراهای خارج از کشور، نشان از نسلی تازه دارد که در برابر خاموشی سر فرود نیاورد. حال این پرسش در ذهن هر ناظر کنجکاوی پدید می‌آید که چگونه با وجود همه‌ی محدودیت‌ها، از ممنوعیت صدای زن و حضورش بر صحنه تا تنگناهای اجتماعی و فرهنگی، تعداد زنان آهنگساز، نوازنده و خواننده پیوسته در حال افزایش است و بسیاری از آنان در سطحی هم‌پای و گاه فراتر از همکاران مردشان، فعالیت می‌کنند؟

این پرسش بی‌گمان در حیطه‌ی پژوهش‌های جامعه‌شناختی جای می‌گیرد؛ اما کافی است نگاهی به

ابراهیم عمران

منتقد و نویسنده

اکران فیلم بهیاد ماندنی «پیرپسر» پایان یافت؛ فیلمی که روند خاص و خاطره‌انگیزی طی کرد. اثری که از همان شب اول نمایش در برج میلادبرای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، این خاطره‌شوندگی را نوید می‌داد. کمتر فیلمی چنین داستان قبل، حین و بعد از اکران را طی کرده بود در سینمای ایران. به‌ظاهر این اکران تمام شد، ولی به‌حتم باطنی نیز در کار است. اکتای براهنی با فیلم‌اش نشان داد که می‌توان سینما را دغدغه مردم کوچه و بازار کرد، آن را صرفاً برای مخاطب همیشگی و حرفه‌ای سینما ندانست. هنر براهنی پسر، آوردن مباحث فیلم به‌طریق‌اولی، داخل جمع‌های خانوادگی بود. در این رهگذر اما نمی‌توان از جادوی شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه اینستاگرام غافل شد؛ اهرمی که به‌واسطه خیزش عظیم طرفداران فیلم ایجاد شده و در رأس آن، منتقدان و روزنامه‌نگارانی بودند که از فیلم‌سخن می‌گفتند. این مهم سبب‌شده بودبار دیگر مر جیت این گروه برای مخاطب عام بیشتر مشخص شود. این دسته

از روزنامه‌نگاران بی‌هیچ بغض‌وحی آنچه از فیلم و فحوای آن درک می‌کردند را در کمترین زمان ممکن به اشتراک می‌گذاشتند. این نگره حتی از آن شب سرد زمستانی تک‌اکران برج میلاد آغاز شده بود. اولین یادداشت‌هافرای اکران به‌زیور طبع آراسته شده بود. گویی این پازل از قبل در ذهن مخاطب چیده شده بود که چه‌پیش خواهد آمد. تاحدی‌که کوته‌بیمان عرصه فرهنگ و هنر، این هم‌آوایی جمعی را شگرد گروه تبلیغاتی اثر فهم کرده بودند! جالب آنکه طی بهمن‌ماه ۱۴۰۳ تا مهرماه سال بعد، هیچ‌گاه سخنی از تیم پشت تبلیغ این فیلم نشده بود. تاجایی‌که گویی وجود خارجی ندارند و اگر هم چنین گروهی بودند، ذیل یکرنگی و همدلی مخاطب عادی دیده نمی‌شدند. «پیرپسر» بستر خوبی برای جامعه‌شناسی مخاطب سینما نیز شده بود. توصیه‌سینه‌به‌سینه برای دیدن آن و تأکید به چندبار دیدن‌اش، باتوجه به زمان نسبتاً زیاد آن نیز، از دیگر موارد جالب‌توجه بود. مخاطبی که معمولاً تماشای بالایی ۹۰ دقیقه‌ای را تجربه‌نکرده بود و نهایت طی سال‌های اخیر به ۱۲۰ دقیقه‌بسنده کرده بود، که تازه در نگاه‌اش دست‌کم نیم‌ساعت آن فیلم‌های دوساعته، اضافه بود، بهناگاه ۱۸۰ دقیقه فیلم را بی‌هیچ منتی نگاه کرد و همگان را نیز تشویق به دیدن می‌کرد. این نگره تا جایی پیش رفته بود که عده‌ای می‌گفتند، مگر می‌توان سه‌ساعت‌به تماشای فیلمی نشست؛ آن‌هم با صندلی‌های معمولاً غیراستاندارد سینمای ایران. جالب آن‌که همین افراد بعد از تماشای اثر، خود به مبلغان بعدی آن تبدیل شده بودند. «پیرپسر» مخاطبان سینمای ایران را به بعد و قبل خود تقسیم کرد و این صرفاً ادعای گزافی نیست. شاید افرادی این مهم را برتاباند و آن را ادعایی بی‌هیچ سندومدرکی فرض کنند، ولی به‌راستی کدام فیلم در سینمای ایران این گونه مخاطب را مشتاق دیدن کرده بود؟ دقت شود که فیلم‌های پرفروش سینمای ایران در دوره‌ای فروختند که سیطره و دستیابی به فیلم‌های خوب دنیا ممکن نبود. مخاطب، گزینه خارجی برای دیدن نداشت. آن فیلم‌ها صرفاً از علاقه مستقیم مخاطب به «سینما بما هو سینما» شکل گرفته بود و از باب سرگرمی نشأت می‌گرفت؛ ولی «پیرپسر» یک سرگرمی خانوادگی وفردی صرف نبود. «پیرپسر» تکرر بعد دیدن فیلم را نیز تقویت کرد و این کم دستاوردی نیست. همه اینها به‌طور شاخص این انگاره را تقویت می‌کرد که سینمای توانددغدغه عموم نیز شود. دومیلیون نفری که فیلم را دیده‌اند، به‌حتم برای میلیون‌ها نفری که به‌هردلیل آن را ندیده‌اند، تعریف کرده‌اند و حالیه‌که خبر پخش آن در چند قسمت در پلتفرمی آمده، می‌توان امیدوار بود که جمعیت انبوه دیگری نیز آن را تماشا کنند. پس اکران «پیرپسر» به‌ظاهر در سینماها تمام شده، ولی اکران و مانایی آن در ذهن هنوز وجود دارد. برای بیشتر و بهتر دیدن آن در چند قسمت کوتاه از همین اکنون آماده شویم. این بزنگاه هنوز هم ادامه دارد. تیم نامرئی «پیرپسر» بی‌آنکه آجیلی دهد و آجیلی گیرد، بی‌هیچ منئی درتبلیغ آن سنگ‌تمام خواهد گذاشت. چه‌که داستان و محتوای این اثر بسان اقتباس‌های فیلم، مدت‌زمان خاصی ندارد و می‌تواند سال‌ها در ذهن بماند؛ بی‌هیچ دستور، بی‌هیچ انذار ومنعی...